PROGRAMME BIS NANTES 2014

GRANDS DÉBATS

MERCREDI 22 JANVIER 2014 – 10H

Grands Témoins
• **Guy Saez**, directeur de recherche au CNRS, CERAT
• **Fabien Jannelle**, directeur de l'Onda/Office national de diffusion artistique

Débat : **Pas de culture sans artistes !**
- Comment ils réinventent les politiques culturelles et oxygènent les territoires ?
- Les processus de création innovants, les nouvelles relations avec les publics.
- Diffusion, production, accompagnement… quelles responsabilités partagées ?

Véronique Balbo-Bonneval, directrice de la culture et du patrimoine de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, présidente de la FNADAC (Fédération nationale des associations de directeurs des affaires culturelles)
Jean-Paul Bazin, gérant de la Spedidam (Société de perception et de distribution des droits des artistes-Interprètes)
Gérald Chabaud, directeur la Cartonnerie
Marion Guerrero, comédienne, metteuse en scène, co-directrice compagnie Tire pas la nappe
Philippe Henry, socioéconomiste de la culture, auteur de "Un nouveau référentiel pour la culture ?"
Marc Slyper, SNAM (Union nationale des syndicats d'artistes musiciens CGT)
Présenté par **Arnaud Laporte** / France Culture

JEUDI 23 JANVIER 2014 – 10H

Grands Témoins
• **Robin Renucci**, comédien, directeur des Tréteaux de France
• **Chantal Lamarre**, directrice de Culture Commune-Scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais

Débat : **Où va le spectacle vivant ?**
- Ses réalités économiques, ses nouveaux modèles.
- Loi sur la création, décentralisation, intermittents du spectacle : les dossiers d'actualité.
- Etat, collectivités… Quelles lignes politiques ? Quelles perspectives budgétaires ?

Marc Lhermitte, associé, EY Advisory
Madeleine Louarn, metteure en scène et directrice du Théâtre de l'Entresort - Les compagnies, présidente du Syndeac (Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles),
Béatrice Macé, codirectrice générale de l'association et du festival Trans Musicales
Marie-José Malis, directrice du Théâtre de la Commune - Centre dramatique national d'Aubervilliers
Jacques Peskine, président de la Fesac (Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma)
Malika Seguineau, déléguée générale du Prodiss-Union du spectacle musical et de variété
Jean-Noël Tronc, directeur général de la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique)
Emmanuel Wallon, professeur de sociologie politique à l'université Paris Ouest Nanterre
Présenté par **Anne Quentin** / La Scène
Avec la présence d'**Aurélie Filippetti**, ministre de la Culture et de la Communication

FORUMS

MERCREDI 22 JANVIER

14h30 :

♦ La fabrique de la programmation culturelle, enquête sur les programmateurs/trices de spectacles

La politique culturelle en France est souvent assimilée à l'offre publique de spectacles, qui n'a cessé de s'étoffer. De ce fait, les programmateurs-trices sont des acteurs essentiels puisqu'ils-elles convertissent un lieu, un artiste, une œuvre, en intérêt général. Au terme d'une enquête de deux ans, les contours de cette expertise seront dressés et les analyses seront présentées.

Avec : Catherine Dutheil-Pessin, professeure de sociologie à l'Université Mendès-France de Grenoble, François Ribac, compositeur et maître de conférences à Université de Dijon

♦ La chanson trouve-t-elle sa place dans les musiques actuelles ?

Ne s'y est elle pas retrouvée malgré elle... comme un malentendu ? Celui de côtoyer de trop près l'industrie marchande du secteur... et sur la notion même du terme «actuelle» qui a plus à voir avec l'intérêt social, ciblage du public jeune, qu'avec la définition d'une expression artistique ? L'écriture tout autant que la musique sont bien actuelles et quelle créativité et dynamisme et quelque soit celui qui écrit et compose. Trop polymorphe ? Faut-il lui octroyer un statut particulier ? Comme discipline singulière, esthétique musicale et poétique, populaire dans son émergence comme dans sa continuité, en diffusion et en inventivité…

Avec : notamment Suzanne Combo, artiste et déléguée générale de la GAM (Guilde des artistes de la musique), Dominique A, artiste et représentant de la GAM, Roxane Fischer, directrice du Centre national de la chanson et Luc Sotiras pour la Fédération des Festivals de Chanson Francophone (FFCF) dont beaucoup de ses adhérents seront présents.

♦ De l'inquiétude à l'espoir : réaffirmer et bâtir la solidarité entre élus et professionnels des arts et de la culture

Au-delà des nombreuses interrogations qui préoccupent actuellement les acteurs des politiques culturelles, une évidence s'est désormais profondément imposée : la culture constitue le cœur de la vie démocratique. Elle en est l'une des puissances critiques, l'une des forces d'espoir et l'une des richesses économiques. Elle est donc l'une des dimensions centrales de l'action publique. Comment traduire ensemble, entre responsables politiques, artistes et professionnels de la culture, ce constat partagé ? Une question majeure à la veille d'échéances électorales décisives pour l'avenir de la culture et des arts.

Avec : Emmanuel Constant, Florian Salazar-Martin, Karine Gloanec-Maurin

15h00 :

♦ Spectacle vivant : Egalité hommes/femmes, mode d'emploi

La sous-représentation des femmes dans le spectacle vivant est aujourd'hui une réalité reconnue et incontestable. Elle est même devenue centrale dans le débat politique sur les orientations du spectacle vivant. C'est pourquoi, à leur tour, les intervenants à ce débat, professionnels comme politiques, livreront leurs analyses et leurs propositions pour améliorer la place des femmes, tant dans les directions des établissements que dans la programmation artistique.

Avec : Daniel Besnehard, Héla Fattoumi, Brigitte Gonthier-Maurin, Madeleine Louarn, Olivier Meyer, Reine Prat et Pascal Rogard, directeur général de la SACD

17h15 :

♦ Quelle histoire des musiques populaires à raconter aux générations futures ?

Les musiques populaires accompagnent nos sociétés, nos vies, nos émotions, nos colères, sans pour autant être assumées dans leur essence… populaire. Via des processus «d'assimilation» institutionnels, économiques, artistiques et culturels, elles apparaissent fragmentées et instrumentalisées. Ce sont ainsi des bribes d'histoires qui se racontent. Mais y a-t-il «une» Histoire des musiques populaires ? De quoi peut-elle bien parler ? Est-il important qu'elle soit racontée aux générations futures ?

Avec : Gérôme Guibert, docteur en sociologie, maître de conférence Paris III, chercheur associé au GRANEM, spécialiste des musiques populaires, François Gasnault, conservateur général du patrimoine (MCC), chercheur associé au LAHIC, Emmanuel Parent, docteur en anthropologie sociale et ethnologie, maître de conférence à Rennes II, chercheur associé au LAHIC

17h30 :

♦ L'artiste, la création, la transmission et le territoire

Depuis de très longues années, le milieu artistique dans son ensemble et toutes disciplines confondues fait résonner démarche artistique avec éducation artistique. Pas un ensemble, pas une compagnie, pas un lieu qui ne soit mobilisé sur cette question et qui n'œuvre jour après jour auprès de publics différents en souhaitant à chaque fois donner le sens juste à cette action. En effet, l'artiste n'est ni un animateur ni un travailleur social, ni un psychologue, ni un enseignant ; il est là pour transmettre, partager une pratique, une vision, un univers, sa passion, apporter une liberté de penser et de voir, autoriser un espace non cadré, laisser advenir, donner le goût, la curiosité... à de multiples publics dans de multiples dispositifs scolaires ou non. Aujourd'hui, parce que la ministre de la Culture fait de l'éducation artistique un objectif prioritaire, parce que de nouvelles réformes scolaires sont posées, nous voici à nouveau interpellés sur la question. Il nous faut répondre justement sans perdre notre âme. Comment et sous quelles conditions pouvons-nous véritablement partager nos arts ? Car au cœur de ce dispositif se pose la question de la place de l'artiste : comment est-il considéré, rémunéré, déclaré quand il accomplit cette mission ? Quel sens peut-il y trouver si cette mission n'est pas amarrée à un projet, une création, une maison ? Quelles sont véritablement les attentes de l'Etat et des collectivités territoriales en la matière ? Comment travailler ensemble autrement sur les territoires ? Voici quelques pistes que nous nous proposons d'explorer en nous appuyant sur des expériences singulières portées conjointement par des artistes, des structures et des collectivités.

Avec : Madeleine Louarn, présidente du Syndeac, metteure en scène et directrice du Théâtre de l'Entresort – Les compagnies, leur implication et leur devenir, Anne-Karine Lescop, danseuse et pédagogue, Jean Boillot, metteur en scène et directeur du Nord Est Théâtre-NEST CDN de Thionville-Lorraine, Uschi Macher, chef des affaires internationales de la culture, ministère de l'Education et de la Culture de la Sarre (Allemagne). En regard, des élus présentent leur choix délibéré d'investir dans la culture auprès des artistes et leurs œuvres et inventent de nouveaux modes de coopération. Médiateur: Emmanuel Wallon

♦ Diffusion interrégionale, une charte en mouvement

Réunissant l'Onda et cinq agences régionales – Arcadi Île-de-France, Odia Normandie, Oara Aquitaine, Réseau en scène Languedoc-Roussillon et Spectacle Vivant en Bretagne – partageant une «culture commune» de la diffusion, la Charte de diffusion interrégionale présentera sa mission d'accompagnement des équipes artistiques, ainsi que les spectacles soutenus la saison prochaine.

♦ La critique de spectacles, espèce en voix d'extinction ?

JEUDI 23 JANVIER

14h30 :

♦ **Culture / Coopération / International**

A travers les témoignages d'artistes et professionnels ayant une expérience internationale, qui ont bénéficié des dispositifs de l'Institut français, l'atelier abordera les enjeux suivants : • les grands principes d'interventions de l'Institut français en matière d'accompagnement à l'international dans le domaine du spectacle vivant ; • la place des collectivités territoriales dans l'action culturelle internationale / Les collectivités, acteurs de la diplomatie culturelle ; • l'impact des saisons culturelles à l'échelle du territoire.

Avec : pour l'Institut Français, Gaëlle Massicot-Bitty, Valérie Thfoin, Bénédicte Alliot, éric Lebas, Claire Magnac. Témoins : Phia Ménard (Compagnie Non Nova), Frédéric Robbe (L'Astrolab), François Delaunay (Le Chabada), Yves de Villeblanche (Musique et Danse en Loire-Atlantique), Catherine Blondeau (Le Grand T)

♦ **Le dialogue entre élus et professionnels de la culture dans les territoires : quelles modalités et quelles responsabilités partagées ?**

La Charte des missions artistiques et territoriales des scènes publiques signée le 17 juillet en Avignon par la FNCC et le SNSP, en partenariat avec France Festivals, insuffle un élan constructif pour l'avenir des politiques culturelles en proposant un cadre général de référence précisant les relations entre les collectivités territoriales et les scènes publiques. Cette table ronde, abordera la question des attentes et des engagements respectifs des élus et des professionnels de la Culture, leurs droits et obligations pour une mise en œuvre concertée des politiques publiques de la culture.

Avec : pour la FNCC, Déborah Münzer, Catherine Bailhache-Touguet, Jany Rougé, Florian Salazar-Martin, pour le SNSP, Sabine Cossin, Michel Lefeivre, pour France festivals, Philippe Toussaint, Bénédicte Dumeige

♦ **Formation professionnelle des artistes : une responsabilité à partager**

«Vers de nouvelles interactions entre formation, lieux de pratiques de l'art (création, diffusion, transmission…) et espace public» La Charte des missions artistiques et terLes métiers du spectacle vivant connaissent de profonds bouleversements. Après la banalisation de l'interdisciplinarité, les moyens de production et de transmission comme les rapports aux publics et à la population sont à leur tour questionnés. Dans ce contexte, la formation professionnelle des artistes apparait comme un défi. Le relever ne devrait il pas être une responsabilité partagée entre établissements de formation, lieux de pratiques de l'art (création, diffusion, transmission…) et espace public ?

Avec : des artistes, des professionnels de la création, de la diffusion et de la formation (François-Xavier Ruan, directeur général de l'orchestre national de jazz, Brigitte Lallier-Maisonneuve, directrice du théatre Athénor, Vanessa Morisson, danseuse, chorégraphe et enseignante), des représentants des institutions et organismes responsables de la formation professionnelle (ministères du travail et de la culture, OPCA)

ESPACE DÉVELOPPEMENT DURABLE

MERCREDI 22 JANVIER 2014

Table-ronde

10h30 : ***Les réseaux européens du développement durable***
Avec Penny Mellor, assessor, A Greener Festival, (UK)
Lena Buck, project leader, GO Group and Green Music Initiative (DE)
Yann Rivoal, co-président du festival GéNéRiQ et membre de la fédération De Concert !
Modéré par Aline Renet, responsable de la communication et des relations institutionnelles, Prodiss (Syndicat des producteurs, diffuseurs et salles de spectacles)

Les "30 minutes" du développement durable

14h30 : Les territoires, moteur du changement
Avec François Delaunay, co-directeur, Le Chabada (Angers)
Nicolas Boespflug, chargé de mission développement durable, Nantes Métropole
Modéré par Hervé Fournier, Terra 21

15h15 : Retombées économiques locales d'un festival : étude de cas.
Avec Jean Perrissin, directeur administratif de l'association FLaP, organisatrice du festival Cabaret Vert (Charleville-Mézières)
Dorothée Sikouk, responsable observatoire économique, CCI des Ardennes.
Modéré par Laetitia Bompérin, Les Connexions

16h00 : Compost et événementiel : comment réduire significativement vos déchets
Avec Sandrine Guyot, chargée des questions d'éco-responsabilité sur l'Ecotrail de Paris
Modéré par Nicolas Dahan, Les Connexions

16h45 : Les plateformes territoriales : nouveaux leviers du développement durable ?
Avec Geoffroy Weibel, responsable de la plateforme Eco-manifestations Alsace
Aurélie Montagnon, administratrice, Tagada Tsoin-Tsoin et membre du RAF - Rhône-Alpes Festival
Modéré par Dominique Behar, Terra 21

17h30 : Les freins à la consommation culturelle

Questions-réponses avec Olivier Donnat, chargé d'études au DEPS (Département des études, prospective et statistiques) du Ministère de la Culture et de la Communication
Modéré par Laetitia Bompérin, Les Connexions

18h15 : Lancement de l'ouvrage "Le Management responsable du spectacle" de Jean-Claude Herry, éd. Irma.
En présence de l'auteur.

Autres rendez-vous
10h : DD Zapping : 2 ans d'actualité DD en 30 mn !
Animé par Terra 21 et Les Connexions, partenaires de l'espace développement durable

JEUDI 23 JANVIER 2014

Table-ronde

10h30 : *Le développement durable dans les théâtres et les salles de spectacles*
Avec Denis Turmel, directeur, Le Zénith de Nantes Métropole
Christian Mousseau-Fernandez, directeur, Le Quai (Angers)
Christophe Godtschalk, directeur d'exploitation, Stereolux (Nantes)
Franck Testaert, directeur, Le Tetris (Le Havre)
Françoise Dupas, directrice, Le Petit Faucheux (Tours) et chargée de mission développement durable à la Fedelima.
Didier Juillard, secrétaire général, Théâtre de la Colline (Paris)
Modéré par Stéphanie Thomas, chargée des logiques territoriales nationales et européennes, Fedelima

Les "30 minutes" du développement durable

14h30 : Web et développement durable : les enjeux du référencement
Avec Gabriela Künzli, vice-présidente et membre fondateur, l'Amat-Matériauthèque (Paris)
Raphael Bouju, Directeur délégué en charge du département éco-conception, (Atemia)
Modéré par Nicolas Dahan, Les Connexions

15h15 : Spectacle vivant et handicap sensoriel : rendre son spectacle accessible
Avec Priscillia Desbarres, responsable de communication, Acces Culture (Paris)
Fabrice Boscherel, chargé de relations publiques, Le Grand T (Nantes)
Modéré par Dominique Béhar, Terra 21

16h00 : Les enjeux de la gestion d'un stock de gobelets pour les collectivités
Avec Sofia Belhamiti, responsable de la mission Agenda 21 et démocratie participative pour la Ville de La Chapelle-sur-Erdre
Modéré parr Nicolas Dahan, Les Connexions

16h45 : La norme Iso 20121 pour les nuls
Avec Erwan Gouadec, secrétaire général, Association Trans Musicales (Rennes)
Modéré par Béatrice Eastham, Green Evenements

Autres rendez-vous
12h : DDjeuner : séance de co-working gourmand

ATTENTION : places limitées. Déjeuner complet : entrée-plat-dessert-café-boissons. Participation : 20 euros.
Réservation : espacedd@bis2014.com

ATELIERS

MERCREDI 22 JANVIER 2014 – 14H30

♦ **Les projets artistiques participatifs en espace public // HorsLesMurs**
La dénomination « projets participatifs » fait florès, et ce n'est pas sans poser question : de quoi parle-t-on exactement ? Quelles sont les modalités de la participation ? Comment cohabitent les dimensions artistique et participative de ces projets, l'une prévaut-elle ou doit-elle prévaloir sur l'autre ? Serons interrogés la façon dont ces projets sont construits et mis en œuvre, la place des habitants en leur sein, ainsi que les rôles de l'artiste, de l'opérateur, des partenaires...
Atelier proposé par HorsLesMurs, en lien avec la publication «In Situ In Cité – Projets artistiques participatifs dans l'espace public»
Anne Gonon ou Gentiane Guillot, modératrices

♦ **Festivals, lieux de diffusion : comment mieux gérer ses projets // Bob el Web**
Gestion des contacts, de la communication, des événements, des équipes... chaque lieu, chaque festival, invente ses propres solutions pour travailler avec plus d'efficacité, de rapidité, de sécurité… Mais ces «bonne pratiques» restent limitées par les outils dont dispose la structure. Bob Festival, Bob Salles et Bob Théâtre sont des applications web dédiées aux opérateurs culturels. Elles veulent apporter fluidité, gain de temps et de confort aux équipes et aux organisations. Voyons comment !

Avec : Jean-Luc Mirabeau, directeur

♦ **Les nouvelles pratiques de la billetterie en lignes // Weezevent**
La billetterie est le «produit lié à la diffusion» le plus rémunérateur dans l'économie des musiques actuelles. Grâce aux nouvelles technologies, elle est aussi devenue un outil idéal de collecte d'informations et s'affirme plus que jamais comme un élément clé des stratégies de diffusion. Weezevent, société de billetterie en ligne née en 2008, a réuni trois acteurs représentatifs du secteur. Ils partageront leurs «best practices» et leur vision de la billetterie de demain.

Avec : Arnaud Monnier, co-directeur de la salle L'EMB, Hugues Barbotin, directeur du festival Terres du Son, Pierre-Pascal Houdebine, directeur de Furax

♦ **Sacem : déclaration et gestion du spectacle vivant // Sacem**
La déclaration des œuvres interprétées pendant un spectacle permet à la Sacem de répartir les droits d'auteur aux auteurs, compositeurs et éditeurs. Comment déclarer les œuvres d'un spectacle pour les organisateurs ou les auteurs-compositeurs-interprètes ? Quand et comment prendre contact avec les délégations Sacem ? Quelles sont les nouveautés pour faciliter vos démarches ? Cet atelier répond à vos questions pratiques.

Avec : Thibaud Fouet, Direction des sociétaires, Olivier Le Covec, Direction des sociétaires, Philippe Mattelon, Direction du réseau, Patrick Avril, délégué régional de la Sacem à Nantes

♦ **Résidences d'artistes en maternelle // Enfance Art et Langages**
A Lyon, avec Enfance, Art et Langages, depuis 10 ans des artistes s'installent au cœur des écoles maternelles, pour une implantation délibérément longue. Des chercheurs les observent… à Nantes, avec l'Atelier Calder, des classes de maternelle et cycle2 emmenées par un artiste, investissent un atelier de l'Ecole des Beaux-arts. Que se passe-t-il dans cette rencontre ? A l'heure où l'éducation artistique entre dans les politiques publiques, pourquoi accorder à ces dispositifs une telle importance ? Quels enjeux pour les enfants ? Qu'y puisent les artistes ? Qu'observent les chercheurs ? Christine Bolze, directrice d'Enfance, Art et Langages, Jean-Paul Filiod, universitaire, chercheur associé

à Enfance, Art et Langages, Université Lyon 1.

Avec : Karine Lucas, responsable de l'Education artistique à l'école des Beaux-arts de Nantes

♦ Paies des intermittents et des permanents : les nouveautés sociales // GHS
Les nouvelles mesures pour 2014 : augmentation taux de retraite et de vieillesse, évolution taxe sur les salaires… Un point sur le CICE (Pour qui ? Comment le calculer). Un point sur la déclaration sociale nominative (DSN) : contenu, calendrier...

Avec : Gilles Hoppenot, de GHS-sPAIEctacle, Jérôme Guyon, de Pop Paye

♦ Contrôle Urssaf et Contrôle fiscal : Comment éviter les redressements ? // Com'Com
Vous l'aurez constaté, ces dernières années, les contrôles Urssaf et les contrôles fiscaux se sont accrus ainsi que les redressements : complexité des lois, évolutions constantes de la législation, multiplicité des statuts et des régimes. Si l'administration ne redresse pas ou peu les charges sociales déclenchées par les bulletins de payes, elle s'attache désormais à de nombreux points souvent mal traités tels les freelances, les frais de représentation, les frais de déplacement, les cadeaux… Pour le contrôle fiscal nous retrouvons les mêmes points d'attache pour les redressements mais également la TVA qui est le cœur de cible récurrent des contrôleurs. Mieux anticiper pour mieux vous protéger, tel sera notre objectif.

Avec : Eric Hainaut, expert-comptable, Pauline Floc'h, collaboratrice en charge du secteur des intermittents du spectacle

♦ Créateur aujourd'hui, quels enjeux, quels moyens, quelle visibilité ? // Chorégraphes associés
Avec cette question, il s'agirait de mettre en lumière les conditions auxquelles le créateur d'aujourd'hui se trouve confronté, d'analyser les particularités de celles-ci, leur rapport au politique et au social : quelle place a le créateur dans la société et quelle place pourrait-il prendre? à la lumière à la fois d'un témoignage de chorégraphe, mais aussi de spécialistes de l'analyse politique et sociale, nous examinerons ce qui fait la spécificité du créateur, de l'artiste dans son rapport aux autres, qu'il s'agisse de ses pairs, du public ou des acheteurs/producteurs de spectacle. Une fois cet état des lieux partagé, nous tenterons d'imaginer comment prendre en main l'avenir et valoriser cette place de créateur.

Avec : Isabelle Magnin, Sosana Marcelino, Brigitte Dumez, chorégraphes, Laurent Van Kote, délégué à la danse à la DGCA (ministère de la Culture et de la Communication), Patrice Rabine, administrateur du théâtre de Folle Pensée, Michel Lestréhan, chorégraphe et, sous réserve, Loïc Touzé, chorégraphe

♦ La médiation des litiges dans le champ culturel : jeu de rôle pour comprendre // CMC
L'objectif est de permettre aux participants de mesurer l'intérêt du recours à la médiation en cas de conflits de tous ordres liés à la création, la production et la diffusion d'un spectacle.
Après une information rapide sur le cadre juridique et le rôle de la médiation, des médiateurs du CMC présenteront de manière ludique le fonctionnement d'une médiation dans le secteur du spectacle, à partir d'un cas réel joué pendant environ 45 minutes. Puis, il sera répondu aux questions des professionnels.

Avec : Sylvie Adijes, accompagnée de Jean Vincent et des médiateurs Isabelle Meunier, Adeline Guilhen, Christian Meyer, Jean-Marie Guilloux

♦ Le salariat des artistes interprètes et des techniciens attaqué ? // CGT Spectacle
Depuis plusieurs années, les tentatives se multiplient pour diminuer le coût d'organisation des spectacles par la baisse de la rémunération et des conditions d'emploi des artistes interprètes et des techniciens. Tout est bon pour

empêcher l'application des conventions collectives, pour créer le plus d'obstacles entre les salariés du spectacle et leurs employeurs. Que ce soit par le développement du statut d'auto-entrepreneur, des contrats de cessions, de fausses pratiques en amateur, du portage salarial tout est bon pour remettre en cause notre statut de salarié qui nous garantit nos droits sociaux et ceux dûs par l'application des conventions collectives...

Avec : Angéline Barth (Synptac-CGT), Denys Fouqueray (SFA), Marc Slyper (Snam-CGT), avec des témoignages d'artistes interprètes européens

MERCREDI 22 JANVIER 2014 – 16H30

♦ **Chanson en Langue des Signes Française - quelles pratiques, quels publics ? // CRé - Rayon d'écrits**
Un des buts des artistes et des organisateurs du spectacle vivant est de créer les conditions d'être ensemble pour expérimenter et organiser des événements qui vont aller à la rencontre d'un public. Cette quête se mêle à l'attirance pour de nouvelles voies à explorer. Nous invitons les participants à découvrir et partager une réflexion sur la création musicale en pensant à l'inclusion des personnes sourdes, ou malentendantes. Avoir connaissance de cette complexité du public mixte et de penser à la cohésion sociale entre sourd et entendants, c'est repenser le processus de création et porter un autre regard sur un monde du silence qui est plein de signes musicaux.

Avec : Isabelle Voizeux, artiste chantsigneuse et journaliste/ sourde, Laety Tual, artiste chantsigneuse/entendante, Olivier Schetrit, artiste et chercheur universitaire/sourd, Colombe Barsacq, chanteuse et productrice/entendante locutrice LSF

♦ **Produire et diffuser un spectacle musical jeune public // Les JMF**
La musique est souvent un cas particulier dans les productions jeune public, en ce qu'elle semble interroger des approches esthétiques, scéniques et techniques particulières. à quelles conditions optimiser sa diffusion ? Dans quels réseaux (salles généralistes, SMAC…) ? Avec quels relais dans le monde scolaire ? Et quelle approche en communication/médias ? Ces points seront abordés avec un regard spécifique sur les enjeux d'action culturelle : l'élargissement des publics, la création, l'accompagnement pédagogique.

Avec : Anne Torrent, directrice artistique des JMF, Emmanuelle Soler, chargée de diffusion , Olivier Prou, artiste et metteur en scène

♦ **Les trois licences : rôles et responsabilités en cas de situation de crise // Reditec**
Réditec, association professionnelle des responsables techniques du spectacle vivant évoquera, lors des BIS 2014, son expérience sur les conditions et les interactions administratives, contractuelles, économiques et finalement techniques dans lesquelles évolue tout spectacle au moment de sa diffusion. Quels sont les enjeux (artistiques, économiques, juridiques, sécuritaires, ...), les situations conflictuelles et leurs conséquences sur le terrain ? Quelles réponses y apporter... ?

Avec : Marie-Joëlle Fiset, Éric Gaulupeau, Daniel Jaylet (ex-membres de la commission d'agrément de la formation à la licence d'exploitant), Youenn Guerrand, Régis Vasseur et Philippe Beunard, directrice /directeurs techniques

♦ **Compagnies : comment mieux diffuser vers les différents réseaux // Unité culture de Cépière Formation**
Les différents outils, les méthodes et le positionnement qu'il faut avoir pour les deux démarches de diffusions.

Avec : Daniel Madrid, formateur/consultant en diffusion de spectacle vivant pour l'Unité Culture de Cépière Formation, ancien chargé de production et de diffusion auprès d'artistes puis du Chaînon/FNTAV.

♦ **Salles, festivals : comment optimiser votre organisation et le suivi de vos projets // Intrazik**
Comment une information peut-elle se propager facilement et sereinement du programmateur au spectateur, en passant par les étapes de production, communication, billetterie, etc ?
Créé en 2005 pour les SMAC, Intrazik présente sa version «Festivals» sortie récemment. Cette nouvelle solution permet de gérer l'accueil, les contrats, badges et feuilles de route desintervenants ainsi que des espaces pros et des flux de données pour vos sites web et applis mobiles.

Avec : Fabrice Ecoiffie, concepteur d'Intrazic

♦ **Organiser l'offre culturelle à l'échelle d'une intercommunalité // Interco - Village en Scène**
Le Pays du Layon (trois Communautés de communes) met en œuvre une saison itinérante «Villages en scènes» et cherche à marier les objectifs d'échanges artistiques, d'irrigation culturelle et de convivialité. Le Pays Anjou bleu (six communautés de communes) construit un projet culturel de territoire, met en réseau les acteurs culturels,et crée des liens avec les acteurs éducatifs et sociaux. A travers ces deux exemples, les questions des réalités et des freins territoriaux sont posées. En association ou en collectivité, comment mutualiser développer les actions, associer les publics et développer une offre qui conjugue sens et qualité artistique ?

Avec : Luc Chohin, directeur et programmateur «Villages en scène», Pays du Layon (49), Anne Signour, chargée de mission développement culturel du Pays Anjou bleu (49)

♦ **Relations publiques 2.0 : Une révolution culturelle à la portée de tous // Secutix**
Nouveaux services, réseaux sociaux et témoignages en ligne modifient les comportements et attentes des publics mais ne suffisent pas à transformer durablement les pratiques. Connecter les outils web, avec un CRM qualifié en continu, et une billetterie en ligne permet d'animer une relation quasi individualisée. Ces outils sont généralement employés au seul profit des grands acteurs de la culture. SecuTix et Artishoc vous présentent les enjeux et solutions désormais accessibles à tous.

Avec : Bruno Caillet, Le Hub Agence/Artishoc

♦ **La rémunération des artistes de la musique et le partage de la valeur à l'ère numérique // Spedidam**
Avec la mutation engendrée par l'arrivée du numérique dans le secteur de la musique, l'industrie du disque a écarté l'artiste du partage de la valeur dont il est à l'origine. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les préconisations du rapport Lescure peuvent-elles mettre un terme à cette injustice ? La Spedidam entend répondre à ces questions et dénoncer le manque d'équité s'agissant du partage de la valeur entre artistes et producteurs.

Avec : Jean-Paul Bazin, gérant de la Spedidam, François Nowak, président de la Spedidam, Guillaume Damerval, trésorier du Samup (Syndicat des artistes musiciens, danseurs, chanteurset enseignants de France)

♦ **Actualité de la protection sociale : des permanents aux intermittents, ce qu'il faut savoir. Fonds de professionnalisation : un dispositif d'accompagnement professionnel à votre disposition ! // Audiens**
Connaître ses droits, les faire valoir. Penser à son avenir, le prévoir. Envisagez les questions de retraite, de santé, d'action sociale, de prévention,... Autant de sujets à l'approche spécifique lorsqu'ils concernent les métiers du spectacle. Audiens, le groupe de protection sociale des professionnels des secteurs de la culture, de la communication et des médias, répond à toutes vos interrogations !

Avec : Carla Ballivian, responsable de projets et de développement en action sociale, Marie-Aleth Beau, responsable relations partenaires sociaux, Pascal Foy, responsable missions entreprises

♦ **Etude France Créative, missions Lescure et Phéline : la place des éditeurs indépendants dans le paysage culturel // Eifeil**

Garants de la diversité culturelle, les éditeurs sont souvent absents des propos de nos politiques actuels. Touché par la crise du disque et de la diffusion, ils sont pourtant les premiers soutiens actifs au démarrage de la carrière d'un artiste. Avec des possibilités visant à réduire l'abîme dangereux entre les préoccupations des politiques et industries culturelles et nos besoins d'éditeurs indépendants, nous devons créer de nouveaux outils au service de tous les créateurs. Quels sont-ils ?

♦ **Un meilleur soutien aux acteurs des Musiques Actuelles pour que Paris reste une ville de création et d'innovation // Reseau Map**

Aujourd'hui, les acteurs des musiques actuelles font face à des réalités économiques difficiles laissant de moins en moins de place à la création et à la découverte artistique au sein de leur activité. Pour apporter un nouveau souffle à la conduite de leurs projets, les professionnels ont besoin de politiques publiques plus adaptées reposant sur plus de soutien structurel, un accompagnement et une meilleure prise en compte de leurs problématiques. Une nouvelle approche qui participera au rayonnement culturel de la Ville de Paris

♦ **Usages numériques sur le net // Prodiss**

JEUDI 23 JANVIER 2014 – 14H30

♦ **Activité professionnelle et santé : prévenir les risques chez les musiciens et chanteurs // CMB**
A l'occasion de la publication d'un guide santé au travail consacré aux musiciens et chanteurs, le CMB vous propose un atelier consacré à la prévention des risques professionnels dans le domaine des musiques actuelles. Les artistes sont en effet exposés à de nombreux risques professionnels. Les atteintes à la santé peuvent parfois être particulièrement handicapantes. C'est pourquoi la prévention est primordiale afin d'éviter toute rupture dans le parcours professionnel.

Avec : Dr Claude-David Markus, médecin du travail (CMB), Céline Géran, ergonome-psychologue du travail (CMB), AGI-SON, Audiens

♦ **Sacem : les aides pour le spectacle vivant // Sacem**
Depuis plus de 30 ans, la Sacem soutient le spectacle vivant dans toutes les esthétiques. Les auteurs compositeurs, les salles de spectacles, les festivals, les talents émergents peuvent bénéficier d'aides financières mais aussi de conseils. Comment obtenir des aides et des conseils ? à qui sont-elles destinées ? Quels sont les démarches à entreprendre ? Cet atelier répond à vos questions pratiques. François Besson, direction de l'action culturelle,

Avec : Lilian Goldstein, direction de l'action culturelle- pôle musiques actuelles/jazz

♦ **Le cachet : tout savoir sur ce mode de rémunération spécifique aux artistes // CND**
Dans quelles situations le paiement au cachet est-il possible ? Quelles sont les incidences sur la rédaction du contrat de travail ? Comment est opéré le décompte en heures de travail par les organismes sociaux (Pôle emploi, Sécurité sociale) ? Peut-on rémunérer les répétitions au cachet ?
Autant de questions fréquemment soulevées auxquelles cet atelier vous propose de répondre.

Avec : Raphaëlle Petitperrin et Samuela Berdah, chargées de l'information

♦ **Tout ce que vous voulez savoir sur la formation continue des auteurs // SACD et Afdas**
Depuis le printemps 2013, l'accès à la formation continue est ouvert aux artistes-auteurs, cette avancée sociale est le fruit d'un long combat mené par les organisations professionnelles et les sociétés d'auteurs. Nous vous proposons une rencontre afin de vous donner les clés pour choisir une formation et formuler votre demande auprès de l'AFDAS.

Avec : Tatiana Maksimovic, déléguée régionale AFDAS, Véronique Perlès, directrice du Pôle auteurs SACD

♦ **Mécénat et financement participatif // CNT**
Le Centre national du Théâtre souhaite aborder les questions juridiques liées au mécénat et au financement participatif : quels sont les critères pour pouvoir bénéficier du régime de mécénat ouvrant droit à réduction fiscale ? Quels sont les avantages fiscaux procurés par le mécénat ? Y a-t-il une procédure à respecter pour bénéficier de ce régime ? Doit-on rédiger une convention de mécénat ? Est-ce que le financement participatif est une forme de mécénat ? Avec un focus sur le crowdfunding.

Avec : Emilie Le Thoër, responsable du Pôle juridique du Centre national du Théâtre

♦ **Fiscalité du spectacle vivant : maîtriser les fondamentaux // GMBA Baker Tilly**
Vous souhaitez vous repérer dans la complexité des règles fiscales liées au spectacle vivant ? Mieux appréhender vos principaux enjeux fiscaux afin de les intégrer dans vos décisions de gestion ? Cet atelier est pour vous ! Au programme : panorama des règles de base à maîtriser en matière d'imposition des résultats, de TVA, de taxe sur les

salaires et de CET. Nous aborderons les mécanismes du crédit impôt compétitivité et emploi (CICE), et reviendrons sur les règles fiscales applicables en cas d'accueil en France d'artistes ou de compagnies étrangers.

Avec : Christine Raffray et Andréanne Jacob, experts-comptables chez GMBA Séléco Baker Tilly

♦ La responsabilité civile des entrepreneurs de spectacles // Assurances Yves-Alain Legrand
Pourquoi une assurance Responsabilité civile ? Quelles sont les bases et les obligations ? Que garantit le contrat RC ? Structure du contrat en fonction de votre activité. Les extensions du contrat Responsabilité civile. Les renonciations à recours. La RC professionnelle.

Avec : Yves-Alain Legrand, assureur spécialisé, auteur de l'ouvrage «Assurances des activités culturelles» (éd. La Scène)

♦ Economiser des charges sociales en respectant la loi : c'est possible ! // Com'Com
Et si, en cette période de crise et de complexité juridique nous essayions d'optimiser et d'économiser des charges sociales en respectant les lois. Artiste auteur 20% de charges sociales, gérant majoritaire 45% de charges sociales, salarié permanent 75 %, intermittent du spectacle 85% de charges sociales : lesquels choisir et avons-nous le choix ? Nous balayerons l'ensemble des statuts juridiques et les régimes sociaux applicables dans les secteurs culturels, accompagnés de nombreux exemples, afin de vous y retrouver, de comprendre et d'appliquer les meilleures solutions en adéquation entre la législation et l'économie. Mieux appréhender toutes ces règles pour optimiser les modes de rémunération dans votre entreprise, tel sera notre objectif.

Avec : Eric Hainaut, expert-comptable, Pauline Floc'h, collaboratrice en charge du secteur des intermittents du spectacle

♦ Se produire dans le OFF d'Avignon // AF&C
Le OFF d'Avignon est le premier marché du théâtre en France. En 2013, il a accueilli 1 265 spectacles dont 115 venus de 27 pays étrangers. Le OFF a réuni plus de 8 000 membres d'équipes artistiques, généré plus d'un million trois cent mille entrées et accrédité 2 700 chargés de programmation en 22 jours de festival.
Cet atelier est à destination des compagnies comme des programmateurs : pourquoi venir au festival OFF d'Avignon et comment préparer sa venue

Avec : Isabelle Decroix, vice-présidente d'AF&C-le OFF et Bernard Le Corff, chargé de mission d'AF&C-

♦ Droits de suite, nouveaux processus de production, quelles pratiques, quels enjeux ? // Le Pôle
Créé dans le secteur des arts plastiques, le mécanisme des droits de suite semble une piste à creuser pour le secteur des musiques actuelles. Les droits de suite permettent en effet à des artistes ou à ses ayants droits d'être rémunéré sur des ventes futures de leurs œuvres. En s'appuyant sur différents exemples et à partir de l'expérience d'un juriste, nous imaginerons comment les droits de suite peuvent s'appliquer au secteur musical où de nombreuses structures produisent un travail de développement en investissant sur des projets à faible notoriété.

♦ Nouveaux défis des festivals de musique : un panorama international // France Festivals
L'étude FeStudy, co-dirigée par Emmanuel Négrier (CNRS France), Michel Guérin (Belgique), Lluis Bonet (Espagne), dresse un panorama sur la situation des festivals de toutes esthétiques musicales dans 9 pays européens et le Québec.
Fondant leur analyse sur un échantillon de 390 festivals, cette étude inédite et d'une ampleur inégalée, examine, de manière comparative, les différents facteurs de leurs mises en œuvre et tente d'appréhender les éléments de prospective qui affecteront leur développement : défis artistiques, modalités de financement, management,

marketing et communication, échanges et coopération...
Cet atelier, proposé par France Festivals (coordinatrice du projet), évoquera la situation des festivals de musique en France au regard de l'approche internationale opérée par l'étude FeStudy.

Avec : Emmanuel Négrier, chercheur au CNRS, Marine Berthet, administratrice du festival Cordes en Ballades, Séverine Morin, responsable du centre de ressources du CNV, Armand Meignan, président de AJC Jazzé croisé, directeur de l'Europa Jazz Festival, Bénédicte Dumeige, directrice de France Festivals

♦ **Contrats du spectacle et droits d'auteurs // Maître Jean-François Joffre**
L'intervention portera donc sur les principaux contrats concernant le spectacle vivant et s'étendra aussi à tous les contrats de captation audiovisuelle et de cession de droits, à quoi il faut penser, les pièges principaux à éviter, avec le jeu traditionnelle des questions réponses avec les participants pour être plus vivant et interactif.

Avec : Maître Jean-François Joffre, avocat au Barreau de Paris

♦ **Les musées et lieux de patrimoine comme scènes de spectacles // Musées d'Angers et Abbaye de Fontevraud**
Les lieux de patrimoine accueillent désormais le spectacle vivant au cœur de leur programmation. à travers deux exemples, celui de l'Abbaye de Fontevraud et des musées d'Angers, il s'agit de montrer comment peuvent s'inscrire de tels projets dans les établissements culturels, entre création et diffusion, et comment les contraintes peuvent être sources de créativité. Un focus particulier sera mené sur la politique de résidence à l'Abbaye de Fontevraud et sur le spectacle vivant en écho à des œuvres d'art dans les musées d'Angers.

Avec : Raphaëlle Hervé, responsable du Service culturel pour les publics des Musées d'Angers, Xavier Kawa-Topor, directeur de l'Abbaye de Fontevraud-Centre culturel de rencontre

♦ **Entre indépendance artistique et délégation de service public, quelles relations à réinventer entre les porteurs de projetset les collectivités publiques // Futurs Composés**
Entre indépendance artistique et délégation de service public, quelles relations à réinventer entre les porteurs de projets et les collectivités publiques ? Atelier-débat organisé par Futurs Composés, réseau de la création musicale, en avant première de la manifestation «Bien Entendu ! Un mois pour la création musicale» (mars-avril 2014 dans toute la France).
Les calendriers politiques, les décalages entre cahier des charges institutionnel et réalités de terrain,le système des appels d'offre des collectivités publiques ne sont-elles pas un frein à la créativité des équipes artistiques et des acteurs culturels de terrain ? Cela fragilise-t-il les projets associatifs et citoyens ?

Avec : Agnès Timmers, directrice du festival Musiques Démesurées à Clermont-Ferrand, Christine Godart, directrice de l'ECAM au Kremlin-Bicêtre, Benoît Thiebergien, directeur du festival Détours de Babel à Grenoble, Clément Bodeur-Crémieux, directeur des affaires culturelles de la ville de Grenoble

♦ **Communication digitale et développement des publics**
Cet atelier abordera les principaux enjeux et outils que la révolution numérique met à disposition des institutions culturelles pour mieux communiquer auprès des publics et les fidéliser. Quelles opportunités et défis ? Les médias et réseaux sociaux sont-ils vraiment indispensables aujourd'hui pour le développement des publics ? Lesquels choisir ? Comment les gérer ? Sont-ils vraiment efficaces et comment mesurer leur performance ? Participation, co-création, conversation, recommandation, temps réel, quelle stratégie de contenu adopter ? De l'information à la médiation, quel rôle peut jouer l'application mobile dans les politiques des publics ?

Avec : Nicolas Bariteau, fondateur de MédiaSphères

JEUDI 23 JANVIER 2014 – 16H30

♦ **L'observation participative et partagée dans le secteur culturel // Fedelima et Le Pôle**
Cette méthode d'observation connaît des réalités nouvelles déterminantes pour les politiques publiques et la structuration des acteurs du spectacle vivant.
En effet, après l'expérience menée par la Fédélima ces dernières années, l'OPP a connu un nouveau développement majeur sur le plan territorial par sa mise en œuvre généralisée aux différents secteurs culturels de la Région des Pays de la Loire, dans le cadre de la Conférence Régionale Consultative de la Culture. Dans ce cadre, le Pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire, promoteur et acteur de l'OPP au sein de la filière musicale, a étendu son observation au Spectacle Vivant, puis appuyé les démarches initiées dans d'autres secteurs culturels. L'ensemble de ces dynamiques converge aujourd'hui vers une structure coopérative, Icoop, pour s'associer autour de la méthode, de mutualisation et d'outils partagés (Plateforme de gestion d'enquête en ligne Gimic, ...). Icoop aura vocation à coordonner et accompagner les initiatives d'observation participative et partagée portées aussi bien par des réseaux d'acteurs que par des collectivités publiques.

Avec : Avec des représentants d'Icoop, de la Fédelima, du Pôle et de la Région des Pays de la Loire

♦ **Interagir et créer des liens : l'enjeu de l'interterritorialité // Ufisc et Citi**

PARCOURS LA SCÈNE

MERCREDI 22 JANVIER à 14h30

Parcours "Jeune public"
- « La Belle Saison », saison nationale jeune public 2014-2015 : quel cadre pour quels projets ? Quelles perspectives?
- Mobilité artistique à l'étranger : Quelles pistes ? Dans quels réseaux ? Comment réaliser une traduction?
- Education artistique et culturelle : Un an après, quel est le bilan ? Quels sont les projets ?

JEUDI 23 JANVIER à 14h30

Parcours "Compagnies dramatiques et chorégraphiques"
- Mutualisation, solidarité, bureaux d'accompagnement : l'évolution du processus de création/diffusion
- Compagnonnages, résidences et lieux partagés : comment aller plus loin ?
- Projets de territoire, implantation de compagnie, projets participatifs : les bonnes pratiques

AUTRES TEMPS FORTS

Culture et handicap
Les clés d'une culture de l'égalité (ERP, employeurs, salariés)
Présentation du livre et apéritif. Avec le CRTH, Audiens, le CMB et La Scène

- **mercredi 22 janvier - 12h30**

Les Conventions collectives vous concernant !
Temps d'information sur les conventions collectives du spectacle vivant, organisé par la conférence permanente (CND, CnT, CNV, HorsLesMurs et Irma) : l'extension de la CCN des entreprises du secteur du privé du spectacle vivant, la couverture conventionnelle des acteurs du spectacle (clés de répartition entre les CCN privé/public), les négociations à venir…

Intervenants : J-L Patheiron (Premier'Acte) et des intervenants des représentations professionnelles (Centre national de la danse,
Centre national du théâtre, Centre national de la chanson des variétés du jazz, Hors les murs, Centre d'information et de ressources
pour les musiques actuelles)

- **mercredi 22 janvier - 11h30**

Rencontre du CNV

Quels partenaires pour le développement des festivals ?

- **mercredi 22 janvier - 14h30**

Bis repetita

Dans le cadre des BIS, le Centre national du Théâtre et la SACD ont lancé un appel à projet : « Bis repetita : tu pitches à Nantes,
on se revoit à paris ! » Le principe : Le CnT et la SACD proposent à des compagnies de théâtre qui montent un texte d'un auteur vivant
d'expression française, et qui sont présentes à Nantes au moment des BIS, de venir « pitcher » (7 minutes pour convaincre)
leur projet de création en cours, devant un jury (7 personnes) et des professionnels. A l'issue de cette séance, 2 compagnies
seront sélectionnées pour présenter en mars une lecture, à Paris, à la Maison des Auteurs de la SACD.

- **Mercredi 22 janvier - 16h30**

Les visites pros

Projets et visite des lieux racontés... par leur directeur → Places limitées
- Le lieu unique, par Patrick Gyger
- Stereolux, par Eric Boistard
- Trempolino, par Vincent Priou

- **Mercredi 22 janvier - 18h**

Les petits-déjeuners des BIS

Avec **Vincent Ricordeau**, fondateur du site internet KissKissBankBank, Financer ses projets avec le "crowdfunding"

- **Jeudi 23 janvier - 9h à 10h. Accès gratuit. Café et thé offerts !**

Avec **Pascal Brunet**, directeur du Relais Culture Europe, "Europe créative, nouveau programme culturel de l'Union pour 2014-2020"

- **Jeudi 23 janvier - 9h à 10h. Accès gratuit. Café et thé offerts !**